

学校编码：10384
学号：18620101153387

分类号_____密级_____
UDC_____

廈門大學

碩 士 學 位 論 文

媒介语境下的感知异化

The Alienating Perception in the Context of the Media

钟哲明

指导教师姓名：秦俭 教 授

专 业 名 称：美 术 学

论文提交日期：2013 年 4 月

论文答辩时间：2013 年 5 月

学位授予日期：2013 年 6 月

答辩委员会主席：_____

评 阅 人：_____

2013 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（   ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于   年   月   日解密，解密后适用上述授权。

（   ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年   月   日

摘 要

当艺术成为媒介的艺术时，对艺术的一切理论和实践探索被置于媒介意识的语境之下。

当画家不再把诸如颜料、画笔、调色油以及画布等绘画材料当作创作形象的工具而仅仅视其为媒介时，便发现：媒介本身就有语言，媒介本身就存在信息。由大众传媒提供的信息大多是一种被媒介常态化了的信息，人们对其往往持一种想当然的信任态度，艺术创作活动则是反常态的。当代的媒介艺术拉开人们与常态化信息的距离，提供了从媒介的层面对这个世界做出的各种解读。

被感知的信息可以分为两个层面，一是被感知之物的客观存在状态，这是我们对这个世界的客观呈现认知的依据；二是感知的主体经验，这是我们对这个世界的主观认知。在艺术创作中，所谓应对和处理媒介即是指应对和处理基于经验的信息，形象的生成则是基于这种信息建立的某种语境。艺术创作的过程始于对其信息进行解读、选择或抽离。同时，在媒介转述的信息中，艺术家需要通过语境的发现和建立来表达自己的观点。在艺术创作中，创作者常常引入一些“未知”和“不可控”的方式来削减由完全自主性操控带来的局限性。异化的体验让创作者脱离其常态，在突破中有所新的发现。媒介化的感知是一种经历异化的感知，异化之后进入的是另一个常态，一个基于此媒介秩序的常态，尝试寻找并站在异化的临界点能够促发一种超脱常态的艺术创作思维。

关键词：媒介；信息；感知；异化

Abstract

When Art has become Media Art, the theoretical and practical explorations of Art have been placed in the context of the media consciousness.

When the painters regarded pigments, brushes, megilps and canvases no more as tools for creating images but as media, they found that the medium itself has the language, the medium itself carries the information. Most of the information transmitted by the mass media is normalized by the media, the audience frequently expresses the attitude of taking it for granted. But the activities of Art creation are always anti-normality. Contemporary media art distances the people from the normalized information, it provides with a perspective of media to read the universe.

The perceived information consists of two levels: one is the objective, physical or corporeal state of the perceived objects, they are the reference of our cognition to the objective presentation of this universe; the second is about the experience of the perceived subject, they are our subjective cognition to the universe. In the arts creating, to deal with the media is to deal with the information based on the human experience, the constructing of the image is the constructing of certain context based on the information of this kind. The arts creating begins from the decipher, selecting or dissociating of the perceived information, meanwhile, the artist is discovering and constructing the context from whose information transferred by the media to express personal concept. The method that the creator constantly adopts in the creating of arts is to introduce the 'unknown' or 'incontrollable' to reduce the limitation brought by the strong autonomy of the creator. The alienation brings the experience of being depriving from the normality, provides the creators with the opportunity to discover something new in the breakthrough. The medial perception is an alienating perception, being alienated causes the entry in another normality, a normality which follows the order of that medium, the exploration and seeking for the threshold of being alienated may provide with a transcend-normality thinking for the art.

Key words: Media; Information; Perception; Alienation

目 录

引 言.....	1
第一章 透明的媒介	2
1.1 媒介就是信息	2
1.2 媒介的常态化	3
1.3 艺术的反常态	5
第二章 感知的异化	7
2.1 信息感知的两个层面	7
2.2 媒介化的信息感知	9
2.3 异化的触发	11
2.4 媒介引起的感知异化	13
第三章 总结.....	15
参 考 文 献	17
致 谢.....	18

Table of Contents

Foreword	1
Chapter 1 Transparent Media	2
1.1 The Media is The Massage	2
1.2 The Media's Normalization	3
1.3 Art's Anti-Normality	5
Chapter 2 The Alienating Perception	7
2.1 Two levels of The Information Perception	7
2.2 Medial Perception of The Information	9
2.3 Triggering of The Alienation	11
2.4 The Evocation of The Alienating Perception by The Media	13
Chapter3 Summarization	15
Reference	17
Acknowledgements	18

引 言

当代的视觉艺术，在很大程度上，就是关于媒介的艺术实践。媒介艺术的实践创作势必基于对媒介的理解。艺术的交流是信息的感知、处理、媒介化表达的过程。在此过程中，对信息的处理和语境的个性化构建是以对媒介深刻理解为前提的。在通过媒介感知信息时，感知者所感知的是信息，同时也是媒介——这种信息是经过媒介加工的信息，它的呈现是由媒介决定的。基于媒介的信息感知是一种异化的感知，异化导致常态的脱离，媒介使其使用者经历异化而被带入媒介产生的常态——一种基于媒介的规则和秩序的常态。艺术创作者在创作中应对和处理媒介时，媒介的特性、媒介的作用机制、媒介与其使用者的关系以及与媒介相关的其他所有方面都是艺术创意性策略和灵感触发的主要来源。

本文从媒介的角度切入，结合作者本人艺术创作的实践经验，探讨关于媒介的相关理论知识，以及在此基础之上的艺术创作，从理论上对实践加以总结，一方面为在理论上验证创作实践中对媒介的理解，另一方面为寻求体现艺术创作独创性的可行性方法。

第一章 透明的媒介

1.1 媒介就是信息^①

现代主义艺术的反传统艺术运动将我们带离了画布上虚拟的三维世界，让我们重新意识到了任何画作都是在一个平面的画布上呈现的。一位立体派艺术家曾经说：“不，一幅画并不是完全的再现一个东西，一个在画布上呈现出三维立体的东西。画是平面的，二维的，它的里面和外面，前面和后面，上面和下面以及所有剩下的部分都是呈现在一个平面上的。这样并不是说应当一点一点地去看这幅画，而是你必须一眼看到所有。然后你会发现你正在看的是一种媒介，而不仅是通过媒介所传达的信息和内容，不仅是画布上呈现的那种对真实世界的再现。画框内画布上所呈现的不过是来自真实世界的错觉，只有作为媒介的画本身才是真实的。”立体派的这种观点让研究媒介理论的先驱 Marshall McLuhan 提出了“媒介就是信息”的重要观念^[1]。

“媒介就是信息”给我们的一个提示就是在信息交流的过程中，我们往往专注于信息而忽略了信息是通过媒介传递的。西方传统写实绘画之所以能在艺术的舞台上屹立如此之久，正是因为它所传达出的极具迷惑性的信息。我们如此沉醉于画布上对于真实世界的生动描绘而忽视了呈现这种描绘的媒介——一直到摄影的出现——它带来了近乎完美再现真实的画面，让传统的写实绘画受到前所未有的挑战，于是便有现代主义众多流派的艺术探索。艺术开始脱离它的沉迷而正视媒介的存在，画布上一切旧有的秩序和规则被抛弃，人们站在了媒介的角度上来探索表现艺术的新策略。在新时代技术发展日新月异的背景下，摄影、电影、电视、因特网等新的媒介迅速出现并普及，为艺术提供了各种实践的可能性。因而，有人称当代艺术为媒介艺术。

艺术家首先在媒介引起的幻觉中清醒过来，艺术的表达也已经不再局限于绘画媒介，画笔、颜料、画布等不再是艺术家仅有的几种实现艺术性表达的工具。

---

① Marshall McLuhan. *Understanding Media: The Extensions of the Man*. London and New York: McGraw-Hill Book Company, 1964, P. 7.

从达达主义的“现成品”在艺术创作中的使用开始，装置艺术、视频艺术、行为艺术、概念艺术等各种基于媒介的艺术开始涌现——媒介让艺术扩展到一个更高更广的层面。

“媒介就是信息”的含义对于当代艺术家来说，艺术应对的不但是信息交流中的信息，即艺术性传达中被艺术化表现的信息，而且是信息交流过程中通过媒介而传递的信息。在传统绘画艺术中，艺术家的所有艺术探索仅局限于画布之上，处理的是画框以内的信息，与构建此信息相关的所谓“对绘画技巧和主题的摸索”被限定而服务于相应时代里的其他社会意识形态。当媒介被剥去它隐形的外衣时，人们重新看到：艺术所应对的信息是经过媒介而传达的。如此，在传统艺术中关于处理信息的各种策略即变成了过去时，焦点开始从信息转移至媒介。于是，从绘画媒介开始，立体派、野兽派、抽象主义、抽象表现主义等现代主义艺术流派将绘画媒介在艺术表现上的可能性挖掘得淋漓尽致，达达主义则更彻底地告别传统。他们背离任何与旧媒介相关的规则和秩序——甚至摒弃与传统有关的媒介，进而使基于媒介的艺术登上了舞台。

媒介是当代艺术的关键词，理解媒介成为这个时代进行艺术的必修课。艺术对时代特性和主题的敏感让我们意识到“媒介就是信息”，而承认媒介的存在则是理解媒介的第一步。这之后，当我们再返回看信息的交流和传递，其过程中由于媒介的浮出水面，我们对于这种交流关系亦将会有不一样的理解。

1.2 媒介的常态化

在交流的最基本模式（发送方通过媒介将信息传递给接收方）中，无论作为发送方还是接收方，我们把大多的注意力放在了其中的信息。我们关注信息是因为我们关注其中的意思是否可被理解，并以此作为标准来衡量信息交流的完成与否。信息中包含的意思（Meaning）决定了交流过程持续的时间：双方在确定消息被传递并接收后，或者说被传递并接收的消息被对方理解后，双方即结束此段交流^{[1] 27}。在西方的传统艺术中，画家的追求在于描绘出与我们观察到的世界接近的画面，以此构建并传递出一种我们熟悉的信息而易于理解其中的意思，故在此段时期，艺术的交流被标准化为通过绘画的手段来传达一种熟悉并可被理解的意思。从这个角度来讲，传统时期的这种基于绘画媒介的艺术交流是平行于那些

基于其他媒介如口语、书面语、行为表演的演讲、诗词歌赋、戏剧等的信息交流的一种表现。

我们尤其关注信息交流中意思的传达与接收，这是一种来源于常态（Normality）的惯性表现。口语是在人与人的交流中最常见的媒介，我们几乎每天都在与别人交谈。在这样的信息交流过程中，一方传达的意思被另一方接收并理解对于我们来说是一种理所当然的交流形式，这样的交流因发生得如此频繁而成为一种常态，而对于常态，我们往往采取一种“想当然”的态度。由于对口语媒介引起的这种常态的信任惯性式地延伸至基于其他媒介的交流中，于是我们习惯用相同的形式来理解不同的交流——而引起这种现象的根本原因在于我们未曾在意媒介，从而看不到它作用在我们身上的影响甚至操纵。

常态化（Normalize）是媒介影响我们而不引起我们对它注意的策略，每一种媒介都制造自己的常态，看不到媒介的我们在这种常态视为一种现实。西方传统写实绘画让我们处在画布上和我们观察到的世界如此接近的“现实”中，摄影让我们处在照片上那种近乎完美再现我们真实世界的“现实”中，电影让我们处在对我们真实世界更加生动呈现的“现实”中，这些“现实”如此真实以至于我们将其背后的制造者视若透明。

图 1.1: 《Shit》，影像，2 分 32 秒，2009 年

图片来源：作者作品

《shit》是我创作的一件影像作品，由视频和音频两部分组成。作品的视频图像中显示的是一个背对着墙的人，坐在一张灰色的桌子前，手中拿着一页纸，对着面前的话筒在阅读。然而，阅读的声音并不能完全在音频里听到，因为除了在阅读中出现的英文单词“shit”的声音外，剩下的声音被一种“滴滴”声屏蔽，

直到阅读完整页文字，影像结束。我创作这件作品时的观念来源于对这种屏蔽现象的思考。这种“滴滴”声的屏蔽方法最初是来自美国在公众媒介上用来屏蔽发言人的某些不恰当言论或者用语用词的，这种屏蔽方法的普遍使用使其成为一种象征性的标签。我对其中产生的疑问在于：这种“不恰当”究竟是由谁来判定？它的标准是什么？大众在公众媒介面前变得愈来愈麻木，对于被屏蔽的内容往往想当然地认为是“不恰当”的信息。而在这件影像作品中，我的做法恰好相反。单词“shit”作为一种标签被标示“恰当”的不恰当信息，我却让这种所谓的“恰当”信息被可识别，而试图引起观众对于剩下的被贴上“不恰当言论”标签的信息产生怀疑……而实际上，我所阅读的只是一篇从字典上摘录的关于英文单词“shit”的信息。

这件作品关注的正是作为与媒介发生关系的大众，是如何被媒介所影响而全然不觉。电视的出现让大众从之前的电影里的世界慢慢地清醒，并重新意识到电影都是被导演的。然而作为公众媒介在信息传递或传播时的主要媒介，电视的实时或者现场同步直播相较于电影造就了一个更加真实的“现实”——人们再次掉落进另一个假象世界并如从前般视其为现实。事实上，电视或者别的任何媒介的策略正是要极力刻画、生动描绘或精心安排一种与我们所感知到的这个世界接近的呈现并将其常态化，而人们对于常态往往总是习惯于理所当然地承认它的真实性而放弃了怀疑和反思的主观能动性。在这样的情况下，为宗教、政治或者其他任何目的而服务的绘画、摄影、电影、电视甚至因特网等媒介，在信息交流中通过主观地安插某些信息就能让沉浸于“现实世界”中的大众不予质疑地接收。媒介引起的常态被 McLuhan 称为环境(Environnement)。这种环境包含了媒介施予的一切影响——从社会和政治机构以及公共生活的组织方式，到大众的思维方式和道德标准——甚至是关于生活的意义或者我们所能够获得的最崇高的真理、美和正义的问题^[1]。

1.3 艺术的反常态

媒介引起的常态让我们身陷其中，艺术则是一种让我们和媒介所产生的常态拉开距离的方法^{[1] 39}。从艺术化处理的策略角度来看，艺术试图规避在使用媒介时传达一种常态信息，即一种模仿我们对这个世界的感知的信息。相反地，艺术

的做法是破坏常态，或反常态（Anti-Normality）。纵观现代艺术，毕加索在画布上将对一个人或一件物体从不同角度观测到的面同时展示，是对已成为人们认知常态的传统写实绘画中，意图呈现三维效果而制造的错觉的一种挑战；抽象派则更进一步瓦解了人们对绘画应当写实描绘这一理所当然的认知，从达达主义的“现成品”开始，各种媒介不断介入艺术创作，由此逐渐颠覆了人们对艺术常规化的理解。艺术在与其发生关系的所有媒介中分解媒介的常态，摄影、电影、电视、行为表演、音乐……甚至我们身边随处可见的一副眼镜、一把尺子、一个打火机、一盏灯等媒介，在艺术中，它们失去了我们本以为它们所应该展现的存在状态和形式。

在我的影像作品《Shit》中，从技术层面上看，我对于影像拍摄中的所有安排，包括画面上的色彩、光线、角度、构图、演员的服装、表演、声音的呈现、剧情故事等都没有带来观众对电影所期待的一切，即被标准化或“合法化”的常态呈现。相比于电影的“面面俱到”，我试图在这件作品中传达更为少量的信息，或者说削减不必要的信息——意图在于减少观众对大量信息的接收处理，从而能够有更多更自由的空间进行反应和思考。从观念上来看，这件作品用“反其道而行之”的手法意图传达对于某些“理所当然”的质疑，借此让大众从有“内幕”的假象中清醒。无论从哪个方面，影像艺术相对于电影形式所承载的艺术性更纯粹，因为它站在了媒介的角度而没有妥协于媒介常态化的专制，它沿袭了艺术一贯的先知先觉从而保持一种前卫性和先锋性。

我们无时无刻与媒介发生着关系，我们无时无刻处于不同媒介产生的不同常态中，这构成了我们现在所感知到的这个“真实世界”。艺术的反常态，使得媒介的透明度降低，并让我们能够意识到媒介的存在，进而理解媒介并看清媒介对我们的影响——而对媒介的理解则能够提供机会让我们可以更真实地理解这个世界。正如 Arjen Mulder 在《Understanding Media Theory》一书中的陈述：艺术在媒介中展示了媒介之外（Extramedial）。

第二章 感知的异化

2.1 信息感知的两个层面

感知是人类的本能，人类通过感知获取来自这个世界的信息而了解这个世界，人们对于整个世界的认知的总和被称作世界观。这个对整个世界认知的总和是人们对整个世界感知到的信息的总和。从信息感知的角度来说，它可以被分成两个层面，一层是人们感知到的这个世界客观传达的信息，另一层是基于人们经验的信息。

人们对这个世界最直观的感知是来源于这个世界客观性呈现的一面，而由此感知到的信息之和则构成了人们对这个世界的客观认知。对于感知的主体来说，任何客观呈现的信息以其感官功能的基本形式（视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉等）被接收并反映在大脑中，大脑则存储和记忆这些信息——以此组建的信息系统作为对这个世界客观的参照存在于感知主体的大脑中成为一种认知。这种信息认知是客观的，是一种共识，可以在任何感知主体间共享，是感知主体间的交流能够得以实现的基础。

人在感知一件客观之物时，绝非仅仅获得这件物体通过视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉等形式传递的信息，同时也包括来自感知主体经验上的关于这件客观之物的其他信息。我们感知到的不仅是所感知之物引起的我们情感上的回应，而且是所感知之物与所感知之物之间以及它们和我们之间的关系、联系和交互^{[1] 51}。以印刷读物的阅读为例，我们看书、杂志、报纸上的文字和图片，视觉上看到的不过是被印刷在纸上的油墨。然而——我们是在阅读，阅读的意义则完全超越了视觉上的看。文字和图片传达的不仅是印刷在纸上的油墨的信息，更重要的是它们传达了一种联系着读者经验的信息——一种关于语义学、生活经验等的信息。阅读的意义在于感知这些信息（极少有读者会在乎这些文字和图片是如何被印刷或用哪种油墨印刷），这种感知引起的基于经验的信息构成了一个经验的世界，而对经验世界的认知亦是建立在对客观世界认知的基础之上的——经验世界是对客观世界的一种主观反映。

图 2.1:《炒饭》，影像，1 分 22 秒，2012 年

图片来源：作者作品

影像《炒饭》在视频画面中呈现的是制作炒饭的食材，画面由一个单镜头以特写的方式拍摄而成。影像的镜头首先由白米饭开始，以较慢的速度依次拍摄青豆、玉米、鸡蛋、火腿以及调味料盐、酱油和油，最后回到白米饭，镜头在拍摄每一种食材时停留一段时间；影像的音频部分由鼻子闻、嘴巴尝和咀嚼的声音构成，声音在每次镜头拍摄某种食材停留的时候响起。

若是用语言文字来描述这件作品中的观念，其中有两层内容：其一是，吃掉一份炒饭与吃掉制作这份炒饭的食材和调味料在结果上是同一地；其二是，从信息感知的角度来看，观看完一遍这件影像作品，相当于在经验层面上吃完一遍这些制作炒饭的食材和调味料，两层合并可以把这件作品传达的观念描述为：试图借助这些媒介语言构筑出能够在经验层面与受众产生互动与联系的一种语境，即在受众的经验层面中唤起“吃一份炒饭”的体验。用语言文字来描述这件作品的观念也许透露出一种荒诞——因为第一层观念在创作中同时作为一种媒介语言，它与影像媒介共同构成完整作品的信息表达，以此方式所构建的语境传达的信息在接收和感知方式上要求唯一性，即如若试图用语言或者别的任何媒介来转述与此相同的信息则将会有极大局限性——正如听一首优美的乐曲，听者接收自此乐曲的信息有时候是难以用语言形容和表述的，即可能意味着同样难以用语言来给予回应。

这件作品对信息处理和语境构建的做法是尝试借由影像媒介的视频动态图像与音频组合的属性特点来联系人们对客观世界信息感知的经验，在作品中表现

为对人的视觉、嗅觉和味觉感知方式的经验的联系。这件作品中，采用了对视频画面以特写、高清等方式强化画面以传达一种与人对客观之物直接感知时尽可能接近的信息，并对音频使用了类似的信息强化和放大的方式处理以加强音频信息传递所引起的经验联系。视频是对人的视觉感知方式的经验联系，音频则是对嗅觉和味觉感知方式的经验联系。作品中，音频作为对视频的一种补充和加强，与视频共同组成一套完整的系统，传达能够引起接收者经验共鸣的信息。

2.2 媒介化的信息感知

通过媒介感知来自这个世界的信息是人们认识这个世界的最主要途径。这种信息传递是一种转述，一种通过媒介的转述，它的呈现和表达是基于媒介的规则和法则的。当感知者与被感知之物之间存在媒介，感知者通常视媒介为信息的源头，并深信其所见即所感、深信被感知的信息之呈现是其本来面貌，进而将此种媒介化感知的信息与直观感知的信息混淆并视其为这个世界的真实反映。

作为媒介艺术的实践探索者，在基于对媒介的理解上，为实现创意，我在创作中常用的方法是将信息的载体剥离其常态语境，以此重筑语境或置其于另一种语境之中。

图 2.2:《无题》，装置，综合材料，2011 年

图片来源：作者作品

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库